

历史·文化经典译丛

鎏金舞台 歌剧的社会史

〔英〕丹尼尔·斯诺曼 著

刘嫩 程任远 译 王勇 校定

上海人民出版社

[英] 丹尼尔·斯诺曼 著
刘嫩 程任远 译 王勇 校定

DANIEL SNOWMAN

The Gilded Stage
A Social History of Opera

鎏金舞台

歌剧的社会史

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

鎏金舞台:歌剧的社会史 / (英)斯诺曼

(Snowman, D.) 著;刘嫩,程任远译.—2版. 上海:

上海人民出版社,2016

书名原文:The gilded stage: a social history

of opera

ISBN 978-7-208-12874-3

I. ①鎏… II. ①斯… ②刘… ③程… III. ①歌剧—
戏剧史—世界 IV. ①J832

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第054154号

责任编辑 张晓玲

封面装帧 王小阳

鎏金舞台:歌剧的社会史

[英]丹尼尔·斯诺曼 著

刘嫩 程任远 译

王勇 校定

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 26.75 插页 10 字数 460,000

2016年3月第2版 2016年3月第1次印刷

ISBN 978-7-208-12874-3/J·395

定价 68.00元

鎏金舞台

歌剧的社会史

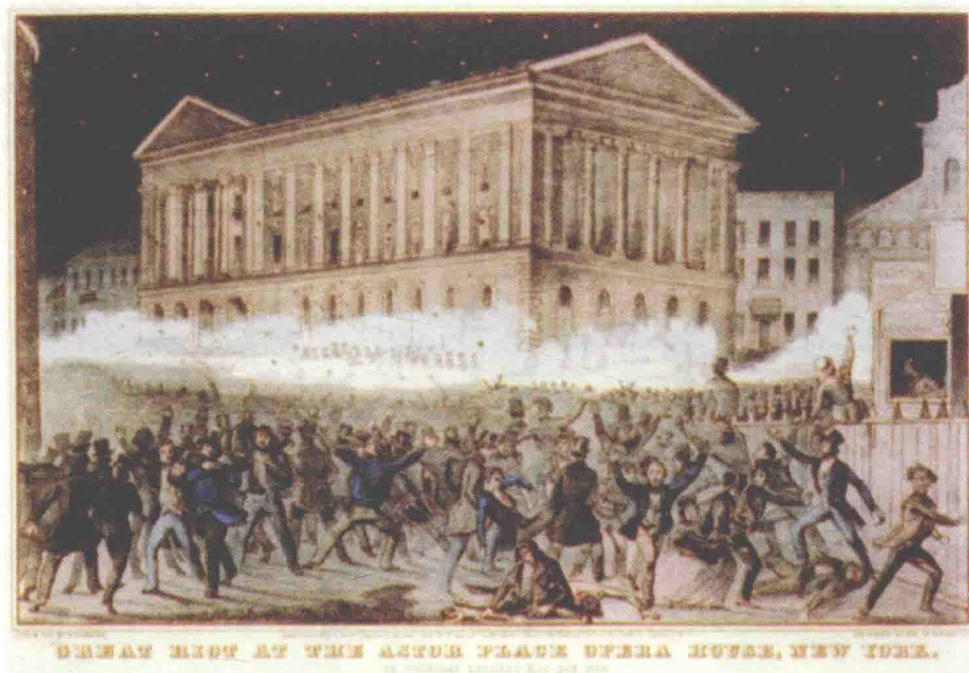
1728年首演的《乞丐歌剧》夺取了当年伦敦歌剧演出季的票房冠军。图为《乞丐歌剧》的入场券。（作者提供）

1808年考文特花园被焚毁。在这幅吉尔雷创作的画中，掌管着这家剧院的演员兼经理约翰·飞利浦·肯布尔(John Philip Kemble)，同他的弟弟查尔斯、姐姐莎拉·西登思一起向诺森伯兰公爵乞求援助来重建剧院。背景中，剧院的员工正在冒烟的废墟中舞蹈。（作者提供）

画作《一个在看演出的暴发户》，乔治·克鲁克香克于1817年创作。（作者提供）

1849年纽约阿斯特广场（Astor Place）歌剧院发生暴乱。暴乱导致多人死伤，建筑本身也弹痕累累。（Library of Congress, Prints & Photographs Division提供）

巴黎歌剧院。法国建筑师查尔斯·加尼叶设计，1875年开幕。这座歌剧院也是地铁的一个站点，是无数游客、购物者、学生、商人的汇聚之地。（Library of Congress, Prints & Photographs Division提供）

身着戏服的大都会歌星们在收听电台中直播的歌剧表演。(大都会歌剧院提供)

1935年马克斯兄弟的经典电影《歌剧院之夜》的剧照。(Bettmann/Corbis提供)

"His Master's Voice"

The Greatest of All Entertainers

Choose your own programme: hear the world's most famous artists and play as many encores as you please—that's what you can do with an "His Master's Voice" instrument and records; but this kind of entertainment cannot be obtained in any other way.

Only "His Master's Voice" Records can give you the

"Greatest Artists—and the Finest Recording!"

Your local dealer will give you full particulars of both instruments and records.

THE GRAMOPHONE CO., Ltd.
OXFORD STREET,
LONDON, W.1.

— 留声机广告。留声机公司标榜自己打破了仅限于音乐厅或歌剧院的娱乐方式。声称，听众可以“选择自己的节目，聆听世界上最著名艺术家的声音并且依自己的喜好任意重放”。（作者提供）

2009年，大都会歌剧院上演《爱的甘醇》，图为旅美女高音歌唱家黄英与指挥等其他艺术家一同谢幕。（王勇 摄）

21世纪，歌剧越来越普及，图为纽约时代广场通过大屏幕观看大都会歌剧院现场直播的观众。（Shannon Stapleton/Reuters/Corbis提供）

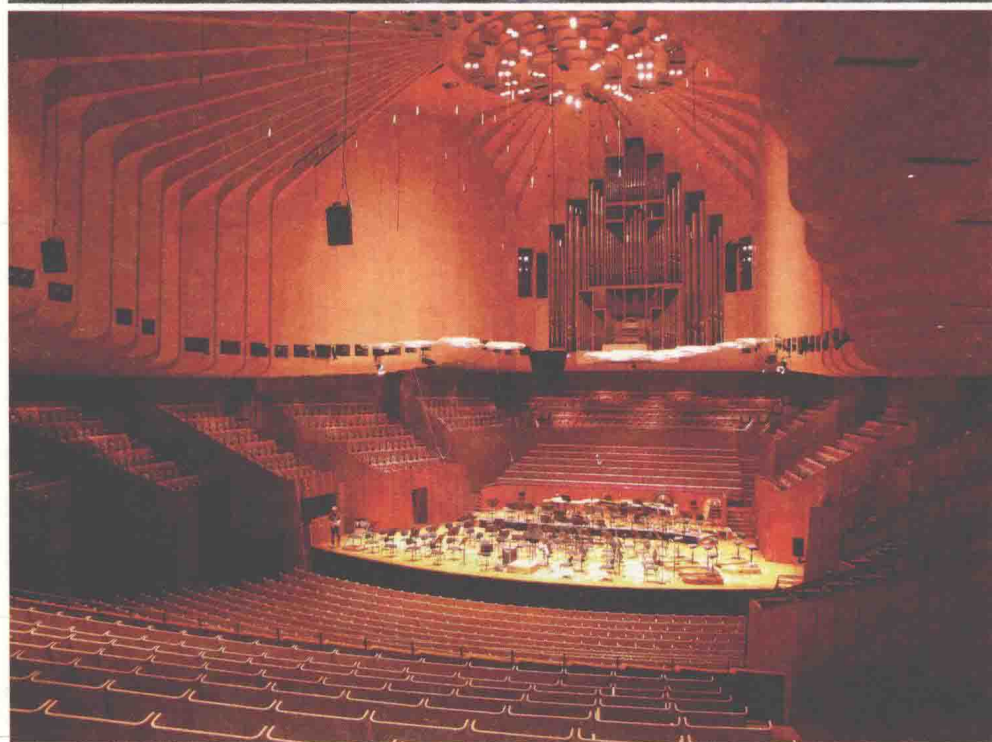
维也纳金色大厅内景。(王勇 摄)

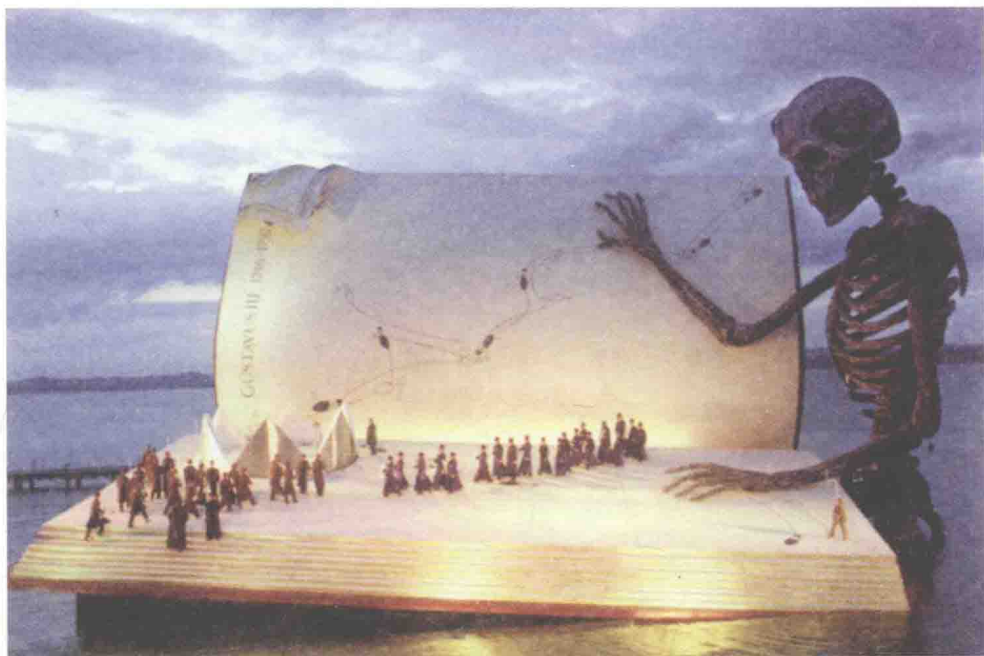
重建后的法兰克福老歌剧院。原建筑1880年落成，是巴黎歌剧院的复制品。外形是古希腊风格，圆拱形窗户是后文艺复兴风格。第二次世界大战时，几乎全部被毁。后经全民投票表决，决定重建。（王勇 摄）

奥地利萨尔茨堡。这里是音乐天才莫扎特的出生地，也是著名指挥家卡拉扬的故乡。（王勇 摄）

悉尼歌剧院外景及内场。（王勇 摄）

布雷根茨艺术节以巨型露天舞台为特色。图为1999年布雷根茨艺术节上表演的威尔第歌剧《化妆舞会》的露天舞台。（Corbis提供）

芬兰萨翁林纳城堡。每年夏季，城堡内会举行著名的芬兰“萨翁林纳国际歌剧节”。（王勇 摄）

序

中国著名花腔女高音歌唱家、声乐教育家，
上海音乐学院终身教授 周小燕

我很高兴看到，在新兴传媒日新月异的年代，有这样一本厚重的书，用群像展现的方式，对歌剧，这一古老的艺术形式，作了一次回眸，向整个社会表达出对歌剧的认识、感悟和期许。歌剧史高雅、浪漫、动人心弦，社会史严肃、科学、波澜壮阔，当这两股力量合二为一的时候，歌剧四百多年来的浮沉变幻焕发出它独特而神奇的魅力。

在本书问世之前，大部分关于歌剧史的书籍一般集中讨论三方面的内容：作曲家、作品和演员，但是歌剧不仅仅是一种艺术形式，也常常是一种社会、经济和政治现象。本书是迄今为止世界上唯一一部讲述歌剧社会史的书籍。

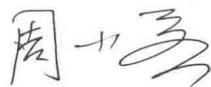
在这本书中，斯诺曼从大社会史的角度来阐述歌剧的身世，把歌剧的产生、发展和对未来命运的预测，与政治、经济、文化以及与大众、小众群体紧密相联，充分展现了四百余年来歌剧作为贵族和上流社会晚间的娱乐消遣，是怎样从意大利北部城市威尼斯的宫廷和教堂起步，逐步蔓延至整个欧洲的宫廷和上流社会，最后走向全球化的；又是怎样从象牙之塔变为下里巴人的娱乐的。

作为一部严肃的学术专著，本书具有无可挑剔的学术性，同时拥有奇妙的可读性，在作者优美的笔调之下，无论是歌剧创作的金融风险、歌剧院之间的激烈竞争，还是19世纪经常发生的由煤气灯引发的歌剧院大火，都仿佛令人置身各个历史的“歌剧时代”，读到第二次世界大战“巴黎在被占的那些年里，迎来了一连串顶级歌剧院的访问，其中包括1941年由卡拉扬带领、并由威尼弗雷德·瓦格纳随同的柏林国家歌剧院的来访”，我不由地回想起早年留学巴黎，听歌剧、学德语的烽火岁月。

书中对歌剧的未来有着一个开放式的乐观设想，也令我对中国歌剧的未来浮想联翩：中国歌剧艺术起步较晚，其艺术形式真正形成的标志是1945年诞生的歌剧《白毛女》。因此在《鎏金舞台：歌剧的社会史》一书中，关于“中国歌剧”的

论述仅寥寥数语——“在中国，新剧院在上海、杭州等许多城市拔地而起，位于北京心脏地带、具有太空时代风格带圆形顶盖的国家大剧院（绰号为‘巨蛋’），成为备受争议的谈论焦点。出现在亚洲的这些闪亮的新文化中心，并没有常年演出歌剧的打算，财力和观众都欠火候”。我希望这本书的出版能成为中国歌剧再出发的契机，能够让社会更关注中国歌剧的发展，并为歌剧从业人员带去鼓励和帮助，为中国歌剧的研究提供资料、索引和镜鉴，能带动中国歌剧的普及和研究工作，并为进一步繁荣中国歌剧的发展、培养国内歌剧爱好者奠定扎实的基础。若干年后，也许在“鎏金舞台”的续篇中，中国不再是一个若有若无的配角，而能拥有属于自己的一方天空。

前路漫漫，让我们伴着这美好期许，继续前行！

2012年6月

序 二

音乐学家,上海音乐学院艺术管理系副主任 王勇博士

歌剧是一门艺术,而看歌剧则是一种生活;研究歌剧史是音乐学范畴内的事,而研究看歌剧的历史则是社会学领域内的课题;所以,如果有人要写一部歌剧的社会史,这必定是个跨学科的课题,他必须熟悉音乐,精通历史,擅长社会学的研究方法,但这三点要集中在一位学者身上,很难。

很幸运,这是一个人才辈出的时代,有这么一位英国学者,叫作丹尼尔·斯诺曼,他居然完成了这么一本书,叫做《The Gilded Stage: A Social History of Opera》;很荣幸,上海人民出版社的编辑张晓玲女士在上海歌剧院魏松院长的推荐下,拿着这本译名为《鎏金舞台——歌剧的社会史》的译作找到我,请我担任这本书的校定。我很认真地参照原著,通读了全书,有三个感受不吐不快:

其一,对丹尼尔·斯诺曼的钦佩,确实有如“滔滔江水”。他在伦敦出生长大,在剑桥大学就读历史学,又去康奈尔大学拿了他的硕士学位,随后,在英国苏塞克斯大学担任讲师,讲授政治学和美国研究方面的课程。他29岁那年(1967年)加入了伦敦爱乐合唱团,45年来从未间断,直到今天,74岁的他依然参加演出,我想这使他成为了一位真正意义上的音乐人。1970年,他正式加入BBC,作为广播节目的制作人,主要负责各种文化和历史题材的节目,在25年的媒体生涯中,他完成了大量的电台专题节目制作,尤其是15世纪以后的文化历史题材,这也为他日后的著书立说,积累了大量的材料。1995年之后,他开始把主要精力转向写作和演讲。他的著述,不仅有音乐家的研究,例如歌唱家多明戈的传记,著名的Amadeus四重奏的传记;也有深层次的文化史研究,例如在希特勒时期的流亡者,对于今天文化的影响;还有社会学领域的,例如关于英国和美国的社会态度的比较研究。正是这些复杂经历在他身上的高度重合,才可能诞生这样一本歌剧的社会史。

其二,这本《鎏金舞台》,是对歌剧研究的一个全新的视角的开拓,他力图用最广的视角来看待歌剧的产生与发展。所涉及的除了传统研究中不可或缺的作曲家、作品和表演者三个重点外,还关注到歌剧院的运营、资金的筹措、普通演职